

Las yeguas de Picasso

Picasso's mares

Esteban Lorente, Juan Francisco*

Fecha de terminación del trabajo: octubre de 2008.

Fecha de aceptación por la revista: noviembre de 2009.

BIBLID [0210-962-X(2009); 40; 353-359]

RESUMEN

El caballo del *Guernica* no es un caballo, es una yegua que acaba de dar a luz a un pegasillo (un potro alado que luego Picasso ha convertido en pájaro) y grita porque muere atravesada por la lanza de Franco. En la parte inferior aparece el resto de una escultura griega, es un *Doríforo* roto. El significado de la yegua (Pegasa) y de la rota escultura del *Doríforo* es el mismo: la destrucción del arte por parte de Franco. Picasso expresó estos significados con palabras y con imágenes.

Palabras clave: Pintura española; Animales en el arte.

Identificadores: Picasso, Pablo; El *Guernica*.

Periodo: Siglo 20.

ABSTRACT

The horse in Picasso's *Guernica* is not a horse, but a mare which has just given birth to a Little Pegasus (a foal with wings which Picasso later changed into a bird). The horse is shouting because it is dying transfixed by Franco's lance. In the lower part of the painting we see the remains of a Greek sculpture: a broken Doryphoros. The meaning of the mare (Pegasa) and of the broken sculpture of Doryphoros is the same: Franco's destruction of art. Picasso expressed these meanings in words and images.

Key words: Spanish painting; Animals in art.

Identifiers: Picasso, Pablo; El *Guernica*.

Period: 20th century.

El caballo del *Guernica* no es un caballo, es una yegua que acaba de dar a luz a un pegasillo (un potro alado que luego Picasso ha convertido en pájaro) y grita porque muere atravesada por la lanza de Franco. En la parte inferior aparece el resto de una escultura griega, es un *Doríforo* roto. A nuestra derecha, la mujer que levanta los brazos al fuego es un recuerdo del *Incendio del Borgo* de Rafael. La mujer de la lámpara es la guía y musa de Picasso¹. Las otras dos mujeres son un recuerdo de la película de Eisenstein,

* Departamento de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza. e-mail: estebanl@unizar.es

El acorazado Potemkin, en la escena de “La Escalera de Odessa”². El toro (macho) es España. Todo este montaje escénico transcurre en el interior de una habitación, el estudio de Picasso³.

El significado de la yegua herida (“Pegasa”) y de la rota escultura del *Doríforo* es el mismo: la destrucción del arte por parte de Franco. Picasso expresó estos significados con palabras y con imágenes.

El resto del cuadro es un gran gemido que Picasso escribió pensando en los fusilamientos de Málaga (no en Guernica); dijo así:⁴

“... — la calle sube a las nubes atada por los pies al mar de cera que pudre sus entrañas y el velo que la cubre canta y baila loco de pena — el vuelo de cañas de pescar y alhigí alhigí del entierro de primera del carro de mudanza...” (procesión fúnebre al cementerio por la calle del santuario de Santa María de la Victoria de Málaga).

“... — gritos de niños, gritos de mujeres, gritos de pájaros
gritos de flores, gritos de maderas y de piedras, gritos de ladrillos gritos de muebles de camas de sillas de cazuelas de gatos de papeles
gritos de olores que se arañan gritos de humo picando en el morrillo
de los gritos que cuecen en el caldero y (la) de la lluvia de pájaros...”

Efectivamente, cuando se le preguntó a Picasso, después de pintar el *Guernica*, cual era su significado y el de las diversas figuras, Picasso dio evasivas, no contestó, prefería que el lienzo sugiriera a cada cual una posibilidad, que tuviera vida más allá de su propio pensamiento⁵. Pero eso no quiere decir que en la obra de Picasso, en sus apuntes, en sus declaraciones y en sus silencios, no podamos descubrir la intención del artista.

Hasta el 28 de mayo de 1937 Picasso no llama al cuadro *Guernica*. Entonces el cuadro está prácticamente terminado, fue la presión constante de sus amigos la que dio título al cuadro⁶. Del significado y procedencia de las figuras del *Guernica* y del *Sueño y Mentira de Franco*, que Picasso ejecutó simultáneamente y con la misma intención, ya nos ocupamos hace mucho tiempo, aunque sean conclusiones que no han tenido ningún eco⁷. Veamos el caso de la yegua. La primera vez que Picasso pinta una yegua es en 1917, para el telón del ballet ruso *Parade*. La segunda vez es un óleo y un dibujo fechado el 5 de abril 1936. La tercera vez es el 8 de enero de 1937, cuando dibuja 4 yeguas en el *Sueño y Mentira de Franco*, dos con sentido negativo y dos con sentido positivo. La cuarta vez es en el lienzo del *Guernica*, que se inicia con unos bocetos del 1 de mayo de 1937 y se define totalmente como yegua, en uno de ellos vemos que un caballito Pegaso sale, por cesárea, de una yegua a la que se le ha dibujado el sexo femenino⁸.

1.—En 1917, en Roma, Picasso pinta el telón del ballet ruso *Parade* (Musées Nationaux, Paris). El telón tiene dos partes, a su izquierda hay una reunión de artistas en torno a una mesa: un pintor (que es un homenaje a Monet en Argenteuil) que pinta un retrato

(que en cierto modo es retrato de Olga), dos arlequines, un guitarrista andaluz y sirve la mesa un negro. Al otro lado una bailarina con alas y una yegua “Pegasa” con su potrillo junto a un globo celeste. Picasso ha mezclado el circo, el ballet, el fandango, la pintura y Pegaso femenino.

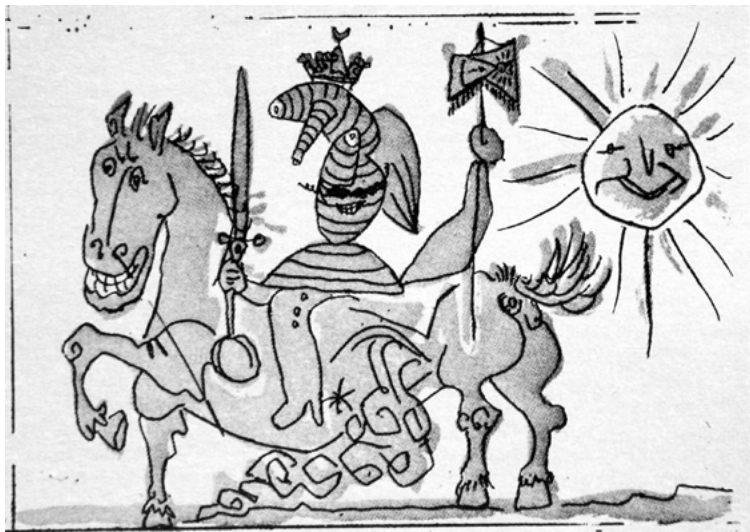
El significado del telón son las artes, pintura, música, teatro (mimo de los arlequines), baile, escultura (el negro) y la fuente de todas las artes que es Pegaso. La pintura es Picasso (disfrazado) que hace el retrato de su musa Olga, Picasso heredero de los grandes maestros como Monet o Manet (pues ya en 1901 había hecho una parodia de *La Olimpia*⁹). La escultura está aludida por la figura escultórica del sirviente negro (en recuerdo del reciente escándalo de la exposición de 1916, pero también ruptura y admiración por *Les Demoiselles d'Avignon* y la escultura africana). La música es la de su tierra, el fandango. El teatro son sus arlequines y el mono de la escalera. La danza es Olga, su prometida que vuela (Picasso se auto-adora, como de costumbre).

La gran innovación es una yegua “Pegasa” (aunque tenga alas postizas) con su potrillo, esto debió imaginarlo como símbolo del arte que está por encima de los cielos, el Olimpo, la gloria. Pegaso es el caballo del Olimpo (los cielos artísticos), de una coz surgió en el monte Olimpo la fuente de las Musas (las artes). Así que Picasso ha hecho una metáfora personal al transformar a Pegaso en “Pegasa” fecunda y por ello una alegoría del arte fecundo y que se reproduce y renueva. De una carta recogida por Daix¹⁰ deducimos que esta metáfora y pintura, hecha al margen de lo que pensaba Jean Cocteau, gustaba mucho a Satie.

2.—En 1936 Picasso busca un nuevo domicilio para Mª Thérèse Walter que el 5 de octubre anterior había dado a luz a Maya. El 5 y 6 de abril de 1936 pinta *Minotauro cambia de domicilio* (así lo interpretó Palau i Fabre; dos obras, un dibujo y un óleo). Aquí Picasso se retrata como un Minotauro y Mª Thérèse es una yegua que acaba de parir a su potrillo¹¹. Desde 1927 Mª Thérèse es su musa clandestina y en el castillo de Boisgeloup Picasso se ha dedicado a hacer las esculturas de ella, especialmente unas grandes cabezas y “Mujer con un jarro” (escultura en yeso). Desde 1934 asocia a la mujer (torera) con un caballo asexual (una yegua destripada por el toro o el minotauro. *El beso del toro; Minotauro-romaquia*). En 1935 realizó varios grabados en los que aparece Mª Thérèse guiando al Minotauro-Picasso.

En el verano de 1953, cuando Picasso rompió con Françoise Gilot, en una corrida presidida por Picasso en Vallauris, le hizo desempeñar el papel del caballo porque el toro era Picasso, le dijo:¹²

“Cada vez que cambio de esposa tengo que quemar a la última... Al matar a la mujer se borra todo el pasado que ella representa... Para mí el toro es el símbolo más orgulloso de todos, el tuyo será el caballo. Quiero que nuestros dos símbolos se enfrenten en esa ceremonia ritual”.

1. 8, enero, 1937. *Sueño y mentira de Franco*. 1. Franco sobre una mala yegua.

2. 8, enero, 1937. *Sueño y mentira de Franco*. 8. Franco atraviesa a la yegua Pegasus.

insulto. En la octava tarjeta Franco atraviesa con la lanza de un estandarte religioso a la yegua “Pegasus” y en la décima se ve cómo “Pegasus” yace muerta a los pies de Franco (Figs. 2 y 3).

Así que podemos deducir que durante mucho tiempo la yegua es una metáfora picasiana de la mujer que le acompaña y es su musa artística; la yegua con alas, “Pegasus” es el arte mismo.

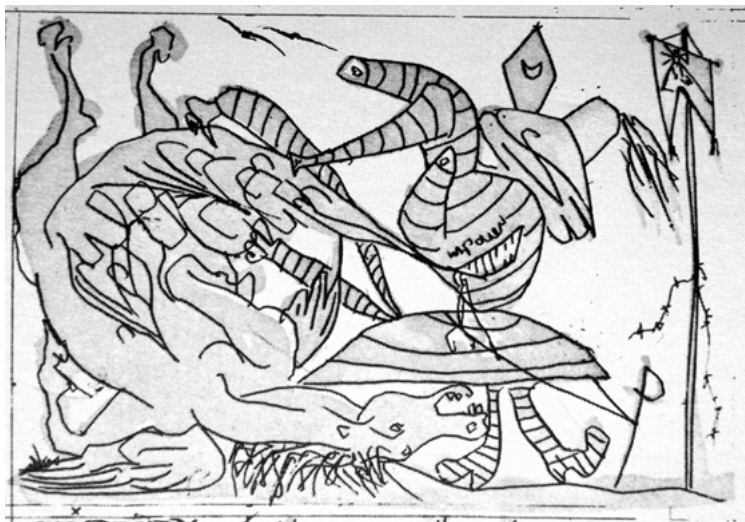
3.—Entre los días 8 y 9 de enero de 1937 Picasso graba 14 de las 18 postales del *Sueño y Mentira de Franco*. Estas postales iban a venderse, junto con una reproducción del *Guernica*, en el pabellón de España en la *Exposición Internacional de Artes y Técnicas en la Vida Moderna* de París de ese año¹³. El día 1 de mayo de 1937, el mismo día que inicia los bocetos del *Guernica*, Picasso regala a Christian Zervos una reproducción de los grabados (inacabados y a falta de cuatro postales) y, al parecer, un ejemplar del texto¹⁴. La terminación de todos los grabados la fecha Picasso el 7 de junio de 1937.

En la primera tarjeta Franco monta una jaca (Picasso le dibujó el ano y la vulva. Fig. 1), en la catorce el toro hispano destripa la “mala potranca” de Franco, estas dos yeguas tienen sentido negativo de

4.—Ambas imágenes del *Sueño y mentira de Franco* están sintetizadas en el *Guernica* con la yegua atravesada por la lanza, yegua que siempre yace sobre el caído y luego roto *Doríforo*, yegua que en un dibujo preparatorio del 1 de mayo pare por cesárea un caballito Pegaso (Fig. 4).

En boca de Picasso se puso la siguiente declaración:

“La contienda española es la lucha de la reacción contra el pueblo, contra la libertad. Toda mi vida como artista ha sido una lucha constante contra la reacción y la muerte del arte... En el mural que trabajo ahora y que titularé *Guernica* y en mis obras de arte más recientes manifesté claramente mi repudio a la casta militar que ha hundido a España en el océano del dolor y muerte... Todos estamos enterados del bárbaro bombardeo del Museo del Prado por parte de aviones rebeldes y todos saben también que los milicianos lograron salvar los tesoros artísticos con tesoro de sus vidas”¹⁵.

3. 8, enero, 1937. *Sueño y mentira de Franco*. 10. Pegasa muerta por Franco.

4. 1, mayo, 1937. Estudio para el *Guernica*. El *Doríforo*, La “Yegua” pare por cesárea un Pegasillo. El Toro. La Musa.

A finales del año 1937 Picasso, como Director del Museo del Prado, escribió al Congreso de Artistas Americanos (Larrea, p. 169):

“Siento no poder dirigir la palabra al Congreso de Artistas Americanos, como era mi deseo, para decirle, como Director del Museo del Prado, que el Gobierno Democrático de la República ha tomado todas las medidas necesarias para proteger durante esta guerra injusta el tesoro artístico de España. Ese tesoro se encuentra ya completamente a salvo. Quiero recordar por otra parte, como he pensado y pienso que el artista, que vive en contacto con los valores espirituales, ni puede ni debe permanecer neutral en un conflicto en el que se juega el destino de esos supremos valores del hombre. Seguro de nuestro triunfo, me complazco en enviar un saludo a la Democracia americana así como a los asistentes en ese Congreso. París, 17 de Diciembre de 1937”.

Podemos concluir que lo que verdaderamente preocupaba a Picasso era la pinacoteca del Museo del Prado y su bombardeo, a lo cual se refiere como “muerte del arte” y, por supuesto, el genérico terror de la guerra provocada por Franco. Esta muerte del arte por parte del fascismo de Franco la representó en la muerte de la yegua “Pegasa” y del *Do-ríforo*, primero en el *Sueño y Mentira de Franco* y a continuación en el *Guernica*.

NOTAS

1. En las anteriores Tauromaquias es Marie Thérèse Walter con una lámpara. Picasso quería que dos cabezas de Marie Thérèse flanquearan el Guernica. Pero en el caso del Guernica, Larrea piensa que es Dora Maar, y la propia Dora le dijo a Juan Marin que era ella (MARÍN, Juan. «Conversaciones con Dora Maar». *Goya*, 311 (2006), pp. 113-123).
2. ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco. «Notas sobre Picasso: 1. Fandango de lechuzas, 2. Sugerecias sobre el Guernica». *Seminario de Arte Aragonés*, XXXVIII (1983), pp. 129-163.
3. CHIPP, H. B. *El Guernica de Picasso*. Madrid: Polígrafa, 1991 (1ª ed. Universidad de California, 1988).
4. Fragmento del texto *Sueño y Mentira de Franco*, Picasso, el día 1 de mayo de 1937, dedicó y regaló a Christian Zervos una copia de los grabados, inacabados, a falta de 4 viñetas y de los matices al aguatinta que hizo el 7 de junio, ya terminado el *Guernica*. En la misma colección Zervos de Vezelay se conserva un ejemplar del texto escrito, puede pensarse que también fue regalo de ese día. Ver *Legado Zervos a la ciudad de Vezelay*, Diputación de Zaragoza, 1988 (la misma exposición también en Valencia y en Tarrasa).
5. LARREA, Juan. *Guernica, Pablo Picasso*. Madrid: Cuadernos para el Diálogo, 1977 (1ª ed. 1947).
6. Así aparece por primera vez en el pago que le hace la embajada el día 28 de mayo. Larrea siempre consideró que *Guernica* había sido una obra colectiva de todos, los que diariamente iban a ver y a entretener a Picasso con el mural, por las tardes después del 11 de mayo de 1937 hasta el 4 de junio; él, Aragón y Paul Eluard, principalmente. Pensó que el título se debía a P. Eluard o a Christian Zervos (LARREA, Juan. *Guernica...*, p. 16). Dora Maar afirmó que el título se debía a P. Eluard (MARÍN, Juan. «Conversaciones con Dora Maar», pp. 113-123).
7. ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco. «Notas sobre Picasso...», pp. 129-163.
8. Pueden encontrarse estos dibujos en el libro de LARREA o en el de CHIPP.
9. DAIX, Pierre y BOUDAILLE, Georges. *Picasso 1900-1906, Catálogo razonado*. Con la colaboración de J. Rosselet. Barcelona: Blume, 1966, p. 152.
10. DAIX, Pierre. *Picasso creador*. Buenos Aires: Atlántida, 1989 (1ª ed. 1987), pp. 171-172.
11. PALAU I FABRE, J. *El Guernica de Picasso*. Barcelona: Blume, 1979, pp. 29-30. Luego hizo otro

dibujo: Minotauro con una yegua sale del laberinto del que surgen implorantes unas manos. En 1937 va a dibujar algo similar: Minotauro embarca con Ariadna en los brazos, etc.

12. GILLOT, Françoise y LAKE, Carlton. *Mi vida con Picasso*. Barcelona: Bruguera, 1973 (1ª ed. 1965), pp. 328 y 342.

13. Para la correcta interpretación de estos grabados y su texto ver mi trabajo citado: ESTEBAN LORENTE, Juan Francisco. «Notas sobre Picasso...».

14. Colección Zervos, Vezelay. Exposición en Zaragoza del 26 de febrero a 3 de abril de 1988. *Picasso. Legado Zervos a la ciudad de Vezelay*. Zaragoza: Diputación, 1988.

15. Palabras que se publicaron en julio de 1937 (LARREA, Juan. *Guernica...*, p. 18) y más tarde en el New York Times el 19 de diciembre de 1937 (CHIPP, H. B. *El Guernica...*, p. 160); recogidas más extensamente por BARR, Alfred. *Picasso: Fifty Years of His Art*. New York: MOMA, 1946, p. 202-264; PENROSE, R. *Picasso. Su vida y su obra*. Barcelona: Argos Vergara, 1981 (1ª ed. 1958), p. 276; CALVO SERRALLER, Francisco. *El Guernica*. Cuenca: Alianza, 1981, p. 7.

